1972 г.

3 9 5

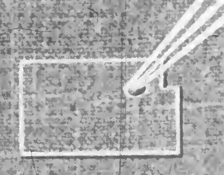
МРТУ 19 № 183--65

8

5

ДИАФИЛЬМ

Картины
ФЕДОТОВА

2

Каждый, кто хотя бы немного знаком с русской живописью, знает картины и рисунки Павла Андреевича Федотова.

3

В 40-е годы прошлого века впервые в русском изобразительном искусстве они раскрыли всю неприглядную правду действительности.

„Свежий кавалер“. 1846.

„Свежий кавалер". Деталь.

5

Федотов жалил острой и злой сатирой власть имущих – алчных чиновников, берущих с просителей мзду, офицеров, прожигающих жизнь, самодурок-барынь, способных измучить всех из-за смерти любимой собачки.

„Кончина Фидельки". 1844.

6

Он сочувствовал бедным и униженным людям в их несчастьях...
„Бедной девушке краса – смертная коса“. 1846.

...раскрывал перед зрителем трагедию современного ему человека.

„Художник, женившийся без приданого в надежде на свой талант". 1844.

Федотов воссоздавал смешные, комичные ситуации.

„Завтрак аристократа". 1849.

9

Но каждый раз за смешным в федотовских картинах раскрывалась жизнь, полная противоречий, вставал страшный мир николаевской России, опустошающий человека.

„Анкор, еще анкор“. 1851–1852.

Федотов был первым русским художником нового направления в искусстве — критического реализма. Не зря его сравнивали с Гоголем и находили в его картинах гоголевский „смех сквозь слезы“. В произведениях Федотова впервые в истории русской живописи бытовой жанр приобрел большое общественное содержание.

Федотов прожил недолго – 37 лет. Живописью он начал заниматься поздно и лучшие свои картины создал в последние годы жизни – в конце 40-х – начале 50-х годов.

Автопортрет.

О двух его известных произведениях рассказывает этот диафильм.

13

Еще в 1847 году Федотова заинтересовала тема комедии брака, и он написал картину „Разборчивая невеста".

Она попала на глаза прославленному Карлу Брюллову. Высокая оценка, данная ей „великим Карлом", открыла Федотову двери в Академию художеств.

К. П. Брюллов. Автопортрет. 1848.

Через год на академической выставке появилась знаменитая федотовская картина „Сватовство майора" (1848).

В ней — целый рассказ: о майоре, промотавшем свое состояние и решившем поправить обстоятельства женитьбой, о купце, который не прочь породниться с дворянином, о купчихе и купеческой дочке-невесте.

Специально для картины Федотовым была написана стихотворная рацея, которую он читал на выставке, возле своего холста, перед публикой, как раешник на площади.

„И вот извольте посмотреть...
Как майор толстый, бравый,
Карман дырявый,
Крутит свой ус:
„Я, дескать, до денежек
доберусь!“

А вот – сваха.
„Идет с докладом,
Что, дескать, жених изволил
пожаловать".

„...Хозяин-купец,
Невестин отец,
Не сладит с сюртуком,
Он знакомей больше
с армяком..."

В центре картины – невеста, наряженная в платье, взятое напрокат у француженки.

„И вот извольте посмотреть,
Как наша пташка хочет улететь...“

„А умная мать
За платье ее хвать!“

22

Федотов не забыл и второстепенных действующих лиц – сидельца, кухарку, сватью. Они шушукаются и уже готовы пустить сплетню, которая вот-вот пойдет гулять по дому...

Художник выискивал в окружающей жизни нужные ему лица, улавливал и запоминал движения людей, находил характерные предметы.

Кухарка с кулебякой. Подготовительный рисунок к картине.

„Моего труда в мастерской только десятая доля, – говорил Федотов: – главная моя работа на улицах и в чужих домах. Я учусь жизнью, я тружусь, глядя в оба глаза...“

Сиделец с бутылкой.

В картине Федотова большую роль играют детали. Вот кошечка, как говорят в народе, „намывает“ гостей.

Долгое время искал Федотов эту люстру как желанную модель, пока не увидел ее в одном из трактиров.

Любовно, ласково выписывает художник все эти вещи — тонкой миниатюрной кистью.

28

Стремясь к завершенности и гармонии композиции картины, он строго разбивает ее на три части. Через центральную группу как бы проходят основные композиционные линии.

Всякий внимательный зритель, смотревший на „Сватовство майора", не просто улыбался смешной ситуации или смеялся над федотовскими героями; он думал об этом мире, разъедаемом противоречиями, построенном на старых, обветшавших законах, полном социальных болезней.

30

Под конец жизни, в годы глухой реакции, господствовавшей в России, эти болезни казались Федотову неизлечимыми.

Автопортрет.

Все чаще обращается он к теме человеческой трагедии.

„Вдовушка". 1851.

32

Завершением исканий последних лет жизни Федотова стала картина „Игроки“ (1851–1852).

Давно уже этот сюжет привлекал внимание художника. Еще в самом начале 40-х годов Федотов изобразил себя и своих товарищей по полку (в котором он прослужил десять лет) за карточным столом.

34

Позже художник не раз трактовал тот же сюжет в юмористическом плане.

,,Что, господа, терять драгоценное время". 1848–1849.

Вот еще одна из подобных сцен. Картежники жалуются на головную боль и ломоту в пояснице, сетуя на сырой петербургский климат.

„Картежники“. 1848–1849.

36

А эта ситуация, будто взятая из повестей Достоевского, уже трагична. Муж крадет драгоценности жены, чтобы расплатиться за карточный долг.

„Муж-вор“. 1851.

Трагическая интонация сохраняется и в картине „Игроки".

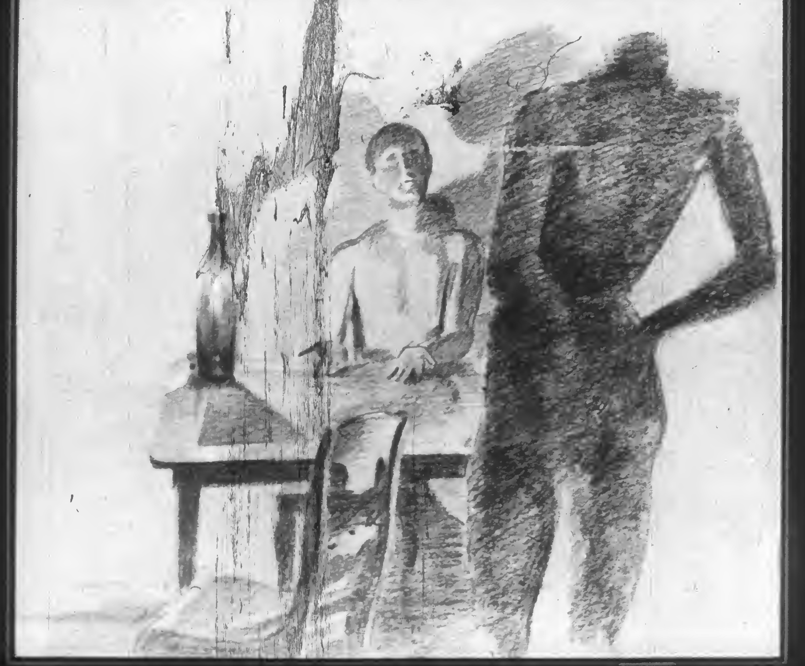
Федотов представил действующих лиц как бы зажатыми четырьмя стенами душной комнаты. Он увидел в их безделье безысходность; он показал мир, в котором они живут, страшным, принижающим и калечащим человека.

Для своей картины художник сделал много великолепных этюдов. В каждом из персонажей он стремился передать опустошенность человека, погруженного в течение унылой, беспросветной жизни.

В души героев Федотова словно проникают частицы страшного мира, их окружающего.

40

Люди кажутся причудливыми, странными. Они живут в мире теней. Их существование призрачно, оно лишено смысла, обесценено.

41

Все то, наиболее выразительное, что нашел Федотов в эскизах и этюдах, он сумел воплотить в картине, которой суждено было стать его последним творением.

„Игроки". 1851–1852.

В „Игроках" Федотов не так словоохотлив, как в „Сватовстве майора". Здесь нет подробного рассказа; люди не сталкиваются друг с другом в прямом конфликте. Картина действует своим настроением. „Игроки" написаны широко, свободно. Большая роль в них принадлежит цвету, светотени, всей живописной среде. Они помогают создать трагический образ картины.

43

Тревожным кажется свет, льющийся из-за фигуры вставшего игрока. Трагичен взгляд остекляневших глаз проигравшегося хозяина дома.

Эти люди словно изуродованы пустопорожним занятием. Они нелепы на фоне „безглазых" рам.

В них есть что-то до крайности бессмысленное, даже страшное.

Вещи, которыми прежде любовался Федотов, как кажется, теперь вопиют, неся в себе тот же трагический смысл.

„Сватовство майора“ и „Игроки“ отличаются друг от друга многими чертами. Но созданы они рукой одного художника, всегда стремившегося к подлинной правде, всегда заинтересованного в решении самых важных и острых вопросов жизни, всегда человечного, доброго к людям и нетерпимого к злу.

Конец

Автор кандидат искусствоведения Д. Сарабьянов
Оформила художник М. Колчина
Редактор М. Минц

Д-179-65

Студия „Диафильм", 1965 г.
Москва, Центр, Старосадский пер., д. № 7

Черно-белый 0-20